

C O L E Ç Ã O

FINE
LINE

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE ARTES, ARQUITETURA, COMUNICAÇÃO E DESIGN

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
BACHARELADO EM DESIGN GRÁFICO

C O L E Ç Ã O
**FINE
LINE**

EDIPO DIEGO SANTOS SILVA

ORIENTAÇÃO: PROF. DR. DORIVAL CAMPOS ROSSI

BAURU · 2023

S586c	Silva, Edipo Diego Santos Coleção Fine Line / Edipo Diego Santos Silva. -- Bauru, 2024 38 p. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Design) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Bauru Orientador: Dorival Campos Rossi 1. Artes gráficas. 2. Design Gráfico. 3. Estampa de tecidos. 4. Arte e música. I. Título.
-------	--

Sistema de geração automática de fichas catalográficas da Unesp. Biblioteca da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Bauru. Dados fornecidos pelo autor(a).

Essa ficha não pode ser modificada.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer primeiramente a minha família, que sempre me apoiou e me incentivou em todas decisões que tomei. Em especial, minha mãe, me dando a coragem para seguir por caminhos que jamais pensei que fossem possíveis.

Ao meu orientador Prof. Dorival, por todo o auxílio durante o desenvolvimento do projeto. A todos meus professores, membros da banca e amigos que tiveram participação na minha formação. Ao Geraldo Bottaro, meu companheiro de apartamento por anos e ao Eric Vechi, também companheiro de apartamento e que me ajudou na diagramação deste relatório. A Monalisa Brayner, pelo trabalho com sublimação realizada no protótipo. A Maria da Guia, que me deu a oportunidade que me abriu inúmeras portas.

Por fim, mas não menos importante, agradeço a Beatriz Reis, que sempre esteve comigo durante todos os momentos, pelas sugestões, incentivo e participação como modelo, sendo fundamental para a conclusão desse trabalho.

RESUMO

Este trabalho apresenta a criação e o desenvolvimento da Coleção Fine Line, que consiste em uma série de estampas personalizadas com ilustrações inspiradas nas principais músicas do álbum "Fine Line", de Harry Styles. Para isso, a metodologia empregada dividiu-se entre um estudo da história e relevância do artista, uma análise de marcas similares e uma análise do álbum para traduzir a linguagem musical em uma forma tangível e visual, permitindo que os fãs de Harry Styles expressem sua conexão com o álbum de maneira única.

Palavras-chaves: Fine Line; Harry Styles; ilustração; álbum; estampa, camiseta; coleção.

ABSTRACT

This work presents the creation and development of the Fine Line Collection, a series of custom prints with illustrations inspired by the main songs from Harry Styles' album "Fine Line". The methodology used was divided into a study of the artist's history and relevance, an analysis of similar brands, and an analysis of the album to translate the musical language into a tangible and visual form, allowing Harry Styles' fans to express their connection with the album in a unique way.

Keywords: Fine Line; Harry Styles; illustration; album; print; t-shirt; collection.

ÍNDICE

SIDE A

INTRODUÇÃO	8
------------	---

SIDE C

ANÁLISE DE SIMILARES	12
CHICO REI	12
BAHZ SHOP	13
USE BEM-TE-VI	14
HARRY STYLES OFFICIAL STORE	15
DESENVOLVIMENTO	16
ANÁLISE DO ÁLBUM "FINE LINE"	16
ANÁLISE DA CAPA	17
CONCEITO ESTIPULADO	18

SIDE B

HARRY STYLES	10
HISTÓRIA E RELEVÂNCIA	10

SIDE D

COLEÇÃO FINE LINE	23
CAMISETA WATERMELON SUGAR	23
CAMISETA ADORE YOU	25
CAMISETA CHERRY	27
CAMISETA SUNFLOWER VOL. 6	29
CAMISETA TREAT PEOPLE WITH KINDNESS	31
CAMISETAS FINE LINE	33
PROTÓTIPO	34
CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
BIBLIOGRAFIA	36

SIDE A

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

No cenário da música contemporânea, Harry Styles emergiu como uma figura de destaque, consolidando sua relevância tanto como integrante da icônica boy band One Direction quanto como um artista solo aclamado. Seu álbum "Fine Line" não apenas marcou um capítulo importante em sua evolução artística, mas também conquistou uma base de fãs leais em todo o mundo. A ausência de produtos personalizados que verdadeiramente representem a essência de seu trabalho é uma lacuna que este projeto de TCC busca preencher.

Este álbum, pessoal e introspectivo, aborda temas universais de amor, auto descoberta e crescimento pessoal. Cada faixa é uma peça de um quebra-cabeça emocional, e a proposta deste estudo é a criação de ilustrações que funcionem como fragmentos visuais dessa narrativa.

É importante destacar que, em consonância com a abordagem de Harry Styles, este trabalho valoriza a visão pessoal e subjetiva das músicas do álbum 'Fine Line'. O próprio artista expressou que suas composições são abertas a uma ampla gama de interpretações, deixando espaço para que os ouvintes se conectem às letras de acordo com suas próprias experiências e perspectivas.

Nesse contexto, este estudo busca explorar as possibilidades de representar as complexas emoções e narrativas contidas nas músicas através de ilustrações. Serão parte do processo criativo o estudo da história e relevância do artista, uma análise de marcas similares e a análise do álbum, videoclipes e entrevistas para a criação das ilustrações que conectam fisicamente os fãs com suas faixas favoritas.

FIGURA 01: CAMISETAS WATERMELON SUGAR DA COLEÇÃO FINE LINE. FONTE: ACERVO PESSOAL.

SIDE B

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HISTÓRIA E RELEVÂNCIA

Harry Edward Styles nasceu em 01 de fevereiro de 1994 em Redditch no Reino Unido, é um cantor, compositor e ator britânico. Sua ascensão à fama teve início em 2010, quando participou do programa de talentos "The X Factor", onde foi colocado no grupo One Direction. A boyband One Direction, se tornou uma das mais vendidas e famosas no mundo, tendo sua pausa em 2016.

Até 2023, One Direction teve mais de 70 milhões de discos e singles vendidos em todo o mundo, vinte e seis milhões apenas nos Estados Unidos,

tornando-se uma das bandas recordistas de vendas em nível global. Tiveram declarações como: “2012, o ano da One Direction” pelo portal Huffington Post, “Artistas que mais venderam mundialmente” em 2013 pelo IFPI, “Sucesso Global” pelo Brit Awards em 2014, “Artista do Ano” pelo AMA's em 2015 e “Melhor Grupo ou Duo” pela Billboard em 2016. O grupo acumulou vários prêmios, incluindo sete Brit Awards, sete American Music Awards, seis Billboard Music Awards e quatro MTV Video Music Awards. O que mostra seu sucesso e influência até mesmo após seu hiato.

FIGURA 02: ONE DIRECTION NO THE X FACTOR EM 2010.

Fonte: THE TIMES UK.

Após o sucesso avassalador do One Direction, Harry Styles embarcou em uma carreira solo que não apenas sustentou, mas também ampliou seu impacto na indústria da música e na cultura pop. Em 2017, lançou seu álbum homônimo "Harry Styles", marcando sua estreia como artista independente. Esse álbum estreou no número um em vários países, como Reino Unido, EUA e Austrália. Tendo como inspirações soft rock dos anos 70, britpop, pop e rock. *Harry Styles* foi o nono álbum de 2017 mais vendido globalmente segundo o IFPI e “Sign of the times”, seu primeiro single solo, foi classificado como a melhor canção de 2017 pela *Rolling Stone*.

No mesmo ano, Styles estreou como ator no filme de Dunkirk, de Christopher Nolan. Além da música e atuação, se consagrou como um expoente da moda contemporânea, com seu estilo extravagante que contrapõe estereótipos de masculinidade tradicional, modelando para a marca Gucci em várias campanhas. Se tornou o primeiro homem a aparecer sozinho na capa da revista Vogue e foi anfitrião do Met Gala de 2019.

Harry Styles lançou em 2019 seu segundo álbum, "Fine Line", que foi ainda mais bem-sucedido, chegando ao topo das paradas em todo o mundo. O álbum foi um sucesso comercial e de crítica, conquistando diversos prêmios, incluindo um Juno Awards, um American Music Award e um ARIA Music Awards.

FIGURA 03: HARRY STYLES SE APRESENTANDO NO COACHELLA EM 2022. FONTE: PEOPLE.

Em 2020, o álbum entrou na lista de 500 maiores Álbuns de Todos os Tempos pela *Rolling Stone*.

Em 2022, Styles lançou seu terceiro álbum, "Harry's House", que também foi um grande sucesso. O álbum estreou em primeiro lugar nas paradas da Billboard 200, tornando-se o seu terceiro álbum consecutivo a alcançar o topo da parada. O álbum também quebrou o recorde do Spotify para o maior número de streams de estreia para um álbum de um artista masculino.

SIDE C

ANÁLISE DE SIMILARES

DESENVOLVIMENTO

ANÁLISE DE SIMILARES

Neste capítulo, serão abordadas algumas marcas que serviram de análise de similares e referências e que moldaram o desenvolvimento da Coleção Fine Line. As referências estudadas desempenharam um papel fundamental na definição do contexto e no fornecimento de diretrizes para a concepção das estampas destinada aos fãs de Harry Styles.

CHICO REI

Chico Rei é um e-commerce brasileiro de grande sucesso que investe em camisetas criativas que trazem referência e brincam com temas relacionados a brasilidades, cinema, games, literatura e séries. Além disso, a empresa aposta na união entre música e moda, trazendo coleções de grandes personalidades como Zeca Pagodinho, Alceu Valença, Zeca Baleiro, David Bowie, Bruno Mars e Taylor Swift.

Dentre suas estampas mais vendidas, destacam-se aquelas com refrões das músicas acompanhados de ilustrações que remetem à própria letra. As estampas emanam as canções através das cores e frases geralmente dispostas em formato de ondas. Como o destaque são os refrões em frases curtas, geralmente

FIGURA 03: CAMISETA LAVANDER RAZE.

FONTE: CHICO REI.

utilizam tipografias ou lettering grandes que podem ser vistas de longe.

A empresa trabalha com vários processos de impressão, sendo os principais a impressão digital (DTG) e a serigrafia. Para ambas, o cuidado com o número de cores e formas dentro da estampa precisam ser bem analisados, já que um número maior de cores e formas mais complexas levam a um encarecimento do produto, podendo aumentar o número de telas da serigrafia e a quantidade de tinta. Sendo assim, ilustrações *flat*¹ e tipografias *bold* são preferíveis.

FIGURA 04: CAMISETA ANUNCIAÇÃO.

FONTE: CHICO REI.

FIGURA 05: CAMISETA UM GIRASSOL.

FONTE: CHICO REI.

FIGURA 06: CAMISETA NENHUMA TEORIA.

FONTE: CHICO REI.

FIGURA 07: CAMISETA VIRA LÁCTEA.

FONTE: CHICO REI.

¹ A ilustração *flat* é um estilo de ilustração que utiliza cores sólidas, formas simplificadas e ausência de sombras para criar imagens bidimensionais com um design limpo e minimalista.

FIGURA 08: CAMISETA HARRY. FONTE: BAHZ SHOP.

BAHZ SHOP

Fundada por Aline Zotti, a Bahz Shop é uma marca de roupas brasileira. Buscando vender em seu e-commerce peças que gostaria de poder adquirir, Zotti já lançou diversas estampas sobre Harry Styles e artistas pop, que geralmente estão esgotadas. A prova de seu sucesso está também em seus números: começando com apenas R\$ 500 de investimento, já faturou R\$ 1 milhão entre abril de 2021 e abril de 2022 (Revista PEGN 2022).

A Camiseta de Harry (Figura 08), contendo a frase “Harry Styles is my boyfriend”, por exemplo, elucida o foco da criadora, que é criar looks casuais e básicos. Ela aposta na repetição do nome do artista por toda a camiseta, com apenas uma tipografia e uma cor, de modo simples e direto.

Esse padrão de composição se repete em outras estampas da Bahz, mesmo que em caso de diferentes artistas. Por exemplo, a Figura 09, da estampa

FIGURA 09: CAMISETA REPUTATION. FONTE: BAHZ SHOP.

“reputation”, título de um dos álbuns de Taylor Swift, utiliza a mesma tipografia do álbum. Esses exemplos ressaltam que não é preciso ilustrar o rosto do artista na estampa, já que o interesse e o desejo de aquisição dos fãs são nutridos pelas referências intrínsecas e particulares da obra de cada artista.

FIGURA 10: CAPA DO ÁLBUM REPUTATION. FONTE: AMAZON.

FIGURA 11: CAMISETA INSPIRADA NA MÚSICA 'GOLDEN' DE STYLES. FONTE: INSTAGRAM BAHZSHOP.

FIGURA 12: CAMISETAS 'CRUEL SUMMER', INSPIRADAS NA MÚSICA DA TAYLOR SWIFT. FONTE: USE BEM-TE-VI.

USE BEM-TE-VI

A marca Use Bem-Te-vi, fundada por Cáren Perazzo e Kamila, segue uma linha parecida com a Chico Rei, com estampas com temas de brasilidades, música, memes e literatura. Nesse caso, a composição de suas estampas musicais traz o refrão atrelado à uma ilustração de suporte. Como podemos ver nas Figuras 12 e 13, que trazem músicas de Taylor Swift e Iron Maiden.

Em seus produtos, a construção de artes com frases podem ir além da temática musical, brincando com memes como “velha demais para o leo dicaprio”. De todo modo, continua utilizando do mesmo senso de composição das outras marcas: fontes grandes, distorcidas, geralmente *bold* arredondadas e ilustrações *flat* com cores contrastantes.

FIGURA 13: CAMISETAS 'RUN TO THE HILLS' DO IRON MAIDEN.

FONTE: USE BEM-TE-VI.

FIGURA 14: CAMISETA TOO OLD FOR LEO DICAPRIO.

FONTE: USE BEM-TE-VI.

HARRY STYLES OFFICIAL STORE

A loja oficial de Harry Styles é uma fonte de referência interessante para o desenvolvimento da Coleção Fine Line, oferecendo insights sobre a comercialização de produtos relacionados ao artista. Apresenta uma ampla gama de mercadorias, que vão desde camisetas e suéteres a acessórios como bonés, pins, bolsas e até mesmo chaveiros. A diversidade dos produtos reflete a estratégia de marketing abrangente adotada para atender a uma base de fãs global. Entretanto, ao analisar mais detalhadamente, observa-se uma oportunidade para aprimoramento no catálogo de produtos oferecidos. A ausência de camisetas verdadeiramente personalizadas com letras de músicas específicas é uma lacuna notável. Atualmente, as

FIGURA 16: BOTONS LOVE ON TOUR.
FONTE: HARRY STYLES OFFICAL US STORE.

FIGURA 15: MOLETOM TPWK.
FONTE: HARRY STYLES OFFICAL US STORE.

estampas disponíveis na loja concentram-se predominantemente na “Love On Tour”, segunda turnê de Harry Styles. Além disso, a loja oferece opções de produtos focados na canção e movimento promovido por Styles, 'Treat People With Kindness' (TPWK) (Figura 15), o que também limita a variedade de escolha para os fãs que desejam expressar sua afinidade por músicas específicas de sua discografia. Ao analisar os produtos da loja oficial de Harry Styles, destaca-se a presença frequente do rosto do artista (Figura 17), uma prática comum que tende a direcionar o foco mais para a

FIGURA 17: CAMISETA LOVE ON TOUR 2021. FONTE: HARRY STYLES OFFICAL US STORE.

imagem do artista do que para a música em si. Em contraste, a Coleção Fine Line adota uma estratégia intencional, evitando a estampar o rosto de Harry Styles nas peças. Essa escolha visa permitir que os fãs se conectem de maneira mais profunda com as canções, enfatizando as letras, emoções e narrativas. Essa abordagem busca proporcionar uma experiência mais centrada na música, incentivando uma conexão autêntica entre os fãs e a obra musical de Harry Styles, diferenciando-se da prática convencional de destacar a imagem do artista nos produtos.

FIGURA 18: CAMISETA LOVE ON TOUR CINZA.
FONTE: HARRY STYLES OFFICAL UK STORE.

DESENVOLVIMENTO

ANÁLISE DO ÁLBUM "FINE LINE"

“Fine Line” é o segundo álbum de Harry Styles e, segundo o próprio autor, é sobre “fazer sexo e se sentir triste”. O álbum narra a jornada do um início de relacionamento, seu término e novos recomeços. Para dar uma experiência mais completa aos ouvintes, Styles dividiu o álbum em 4 lados, criando uma narrativa mais complexa e envolvente, com cada lado representando uma fase diferente dessa jornada (Rolling Stone).

Em uma entrevista com Zane Lowe (2019), Styles também revelou que queria ser mais divertido e aventureiro em relação ao seu primeiro álbum. Durante as etapas de gravação e composição, Styles usou “cogumelos” em seu processo criativo. Incorporando elementos

do pop psicodélico, folk, e indie pop, Fine Line é um disco principalmente do gênero pop rock.

A divisão do álbum em 4 lados (A, B, C e D) é uma referência ao vinil, formato lançado pelo artista junto aos de CD, download digital e streaming. Styles utilizou o “LP duplo”, um tipo de vinil que tem dois discos para fazer essa divisão em 4 partes e redistribuir suas 12 faixas.

Uma breve descrição de cada lado do álbum Fine Line:

Lado A: Representa o início do relacionamento, é um lado sobre o amor, paixão e sexo, com as faixas: "Golden", "Watermelon Sugar", "Adore You" e "Lights Up".

Lado B: Representa o término, é um lado de desilusão, tristeza e saudades, com as faixas: "Cherry", "Falling", "To Be So Lonely" e "She".

Lado C: É um lado de introspecção e autodescoberta, fala sobre a busca pela felicidade, contemplação e gentileza com as faixas: "Sunflower, Vol. 6", "Canyon Moon" e "Treat People With Kindness".

Lado D: Representa a solitude, buscando encontrar um meio de viver após o término, com a faixa "Fine Line".

FIGURA 19: ÁLBUM "FINE LINE" EM LP DUPLO.
FONTE: HARRY STYLES OFFICAL US STORE.

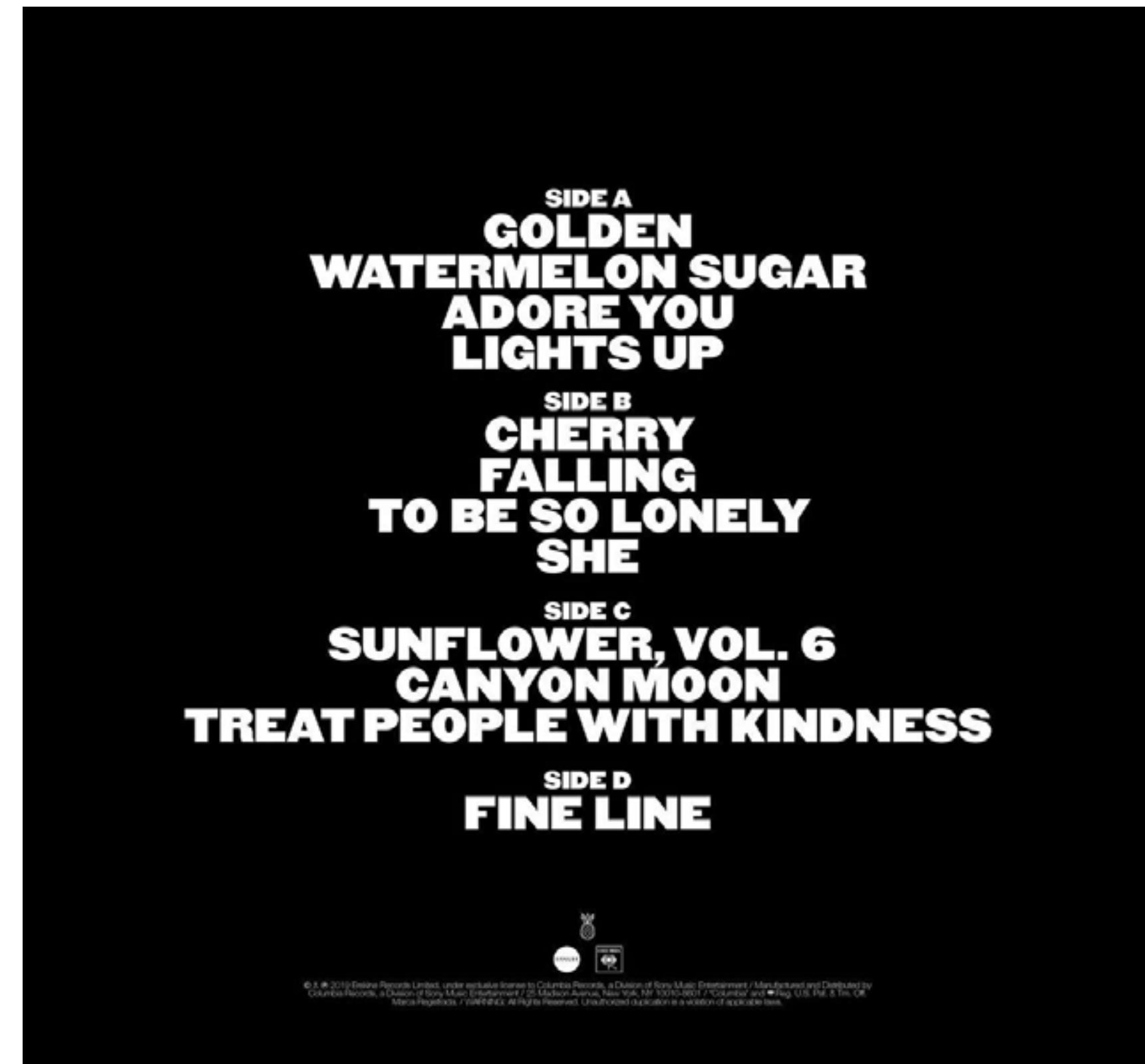

FIGURA 20: PARTE DE TRÁS DO VINIL COM A DIVISÃO DAS MÚSICAS DO ÁLBUM EM 4 LADOS.
FONTE: CINEBUZZ.

FIGURA 21: CAPA DO ÁLBUM "FINE LINE". FONTE: SYNE (2019).

Análise da capa

A capa do álbum (Figura 21) personifica a visão de Styles para o álbum, que ele descreveu como uma jornada para “baixar a guarda, se sentir mais livre, curtir o processo e ser honesto consigo mesmo”, como mencionou em uma entrevista com Zane Lowe no Youtube em 2019.

Fotografado através de uma lente olho-de-peixe, que serve para capturar objetos em um ângulo maior, resulta em uma imagem do cantor distorcida e curva, semelhante ao ângulo de visão através de um olho de peixe. Essa escolha simboliza o desejo

em ser mais transparente com sua multiplicidade de emoções e experiências abordadas nas músicas do álbum.

A distorção, fluidez e liberdade presentes na segunda capa do álbum também vão além da lente, visto que o próprio círculo não é perfeito, alinhando-se do mesmo modo ao formato icônico do vinil. Essa característica reforça a ideia de que a música de Styles passa por uma jornada autêntica e imperfeita.

A citação de Harry Styles, em se abrir mais no segundo álbum, é realçada quando comparada com a capa do seu primeiro álbum homônimo (Figura 22). Styles é fotografado de costas em uma banheira e, apesar de estar nú, não mostra seu rosto. Pode ser uma referência ao próprio receio de Styles em não querer se abrir tanto e optar por uma zona de conforto, como relata em sua entrevista. É possível perceber a superação desses medos no poster de seu vinil, que apresenta uma foto sua completamente despido (Figura 23).

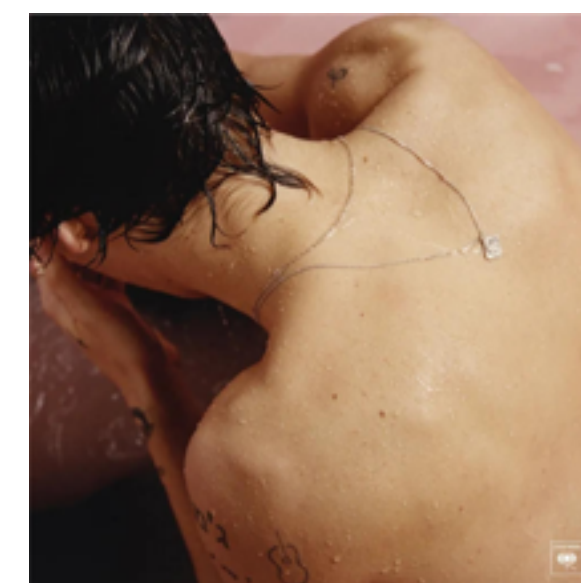

FIGURA 22: CAPA DO ÁLBUM "HARRY STYLES".

FONTE: BILLBOARD (2017).

FIGURA 23: POSTER PARA O VINIL "FINE LINE".

FONTE: GQ MAGAZINE (2019).

CONCEITO ESTIPULADO

Para determinar quais faixas seriam escolhidas para a transformação em estampas, foram estabelecidos critérios específicos. Foram levados em consideração a popularidade das faixas bem como a necessidade de representar pelo menos uma música de cada lado do vinil do álbum 'Fine Line'. Essa abordagem assegura a criação de uma coleção que abrange todas as etapas da jornada narrada por Harry Styles ao longo do álbum, capturando a diversidade emocional e temática da obra. Portanto, as músicas escolhidas para serem priorizadas neste projeto foram: “Watermelon Sugar”, “Adore You”, “Cherry”, “Sunflower, Vol. 6”, "Treat People With Kindness" e “Fine Line”.

FIGURA 24: CAPA DO ÁLBUM "FINE LINE".
FONTE: SYNE (2019).

O conceito visual predominante em toda a coleção é a representação de refrões e ilustrações das músicas em formato circular. Essas características são inspiradas em elementos da capa do álbum 'Fine Line' de Harry Styles, na qual tem sua imagem distorcida dentro de um círculo (Figura 24). Também, referência ao formato do vinil, como mencionado anteriormente.

Além disso, as características dessa composição coincidem com as caracteriscas estabelecidas por marcas previamente analisadas no capítulo de referências e análise de similares, reforçando a relação entre a estética da coleção e as abordagens bem-sucedidas de outras marcas no campo da estamparia.

No entanto, adotou-se uma abordagem específica ao criar as ilustrações. Como mencionado no capítulo de referências, é uma escolha consciente não representar o rosto ou a silhueta de Harry Styles nas estampas. A justificativa por trás dessa decisão é permitir que as estampas sejam instantaneamente reconhecíveis e se conectem com os fãs que têm um conhecimento profundo das letras e referências presentes nas músicas do álbum, além de diferenciar dos atuais produtos vendidos por Harry Styles. Essa abordagem visa manter o foco na interpretação pessoal das letras e nas emoções transmitidas pela música, permitindo que os fãs encontrem as

FIGURA 25: ENSAIO PARA O VINIL "FINE LINE".
FONTE: GQ MAGAZINE (2019).

conexões e significados nas estampas, preservando a individualidade de sua relação com o álbum 'Fine Line'.

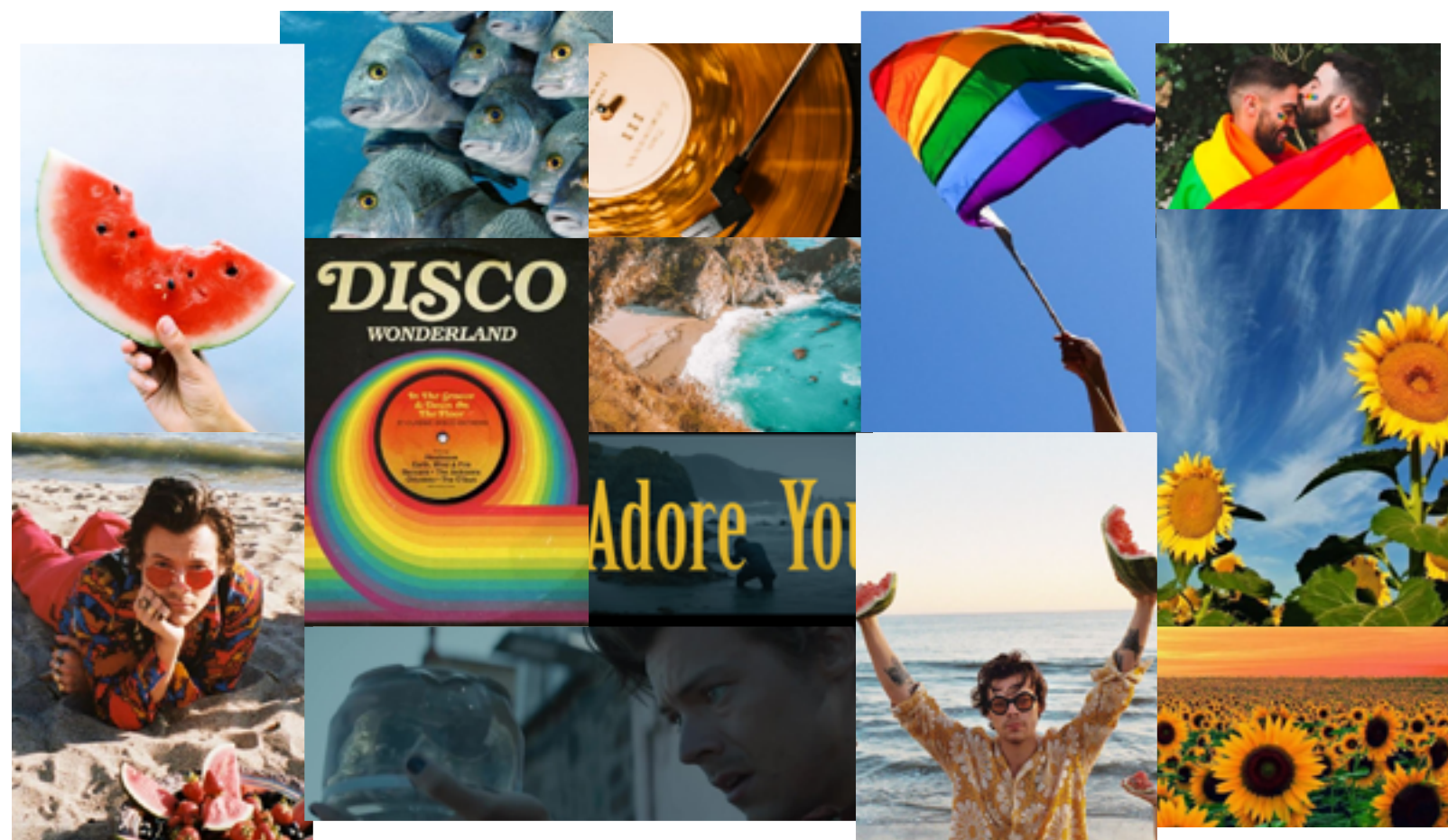
Além das escolhas criativas que envolvem a representação das músicas do álbum, outro aspecto importante do desenvolvimento do projeto é o estilo de ilustração adotado. Optou-se por utilizar um estilo de ilustração *flat*, que se caracteriza por formas menos complexas e uma abordagem mais simplificada. Esse estilo tem diversas vantagens no contexto da estamparia, seja para técnicas como serigrafia ou impressão direta em tecido (DTG). A simplicidade das formas facilita o processo de transferência das ilustrações para os produtos finais, tornando o processo de estamparia mais eficiente e preciso. Além disso, a abordagem *flat* contribui para reduzir custos, tornando o projeto mais acessível em termos de produção. Assim, além de ser uma escolha estética, o estilo *flat* se mostra uma escolha prática e econômica na criação da coleção de estampas.

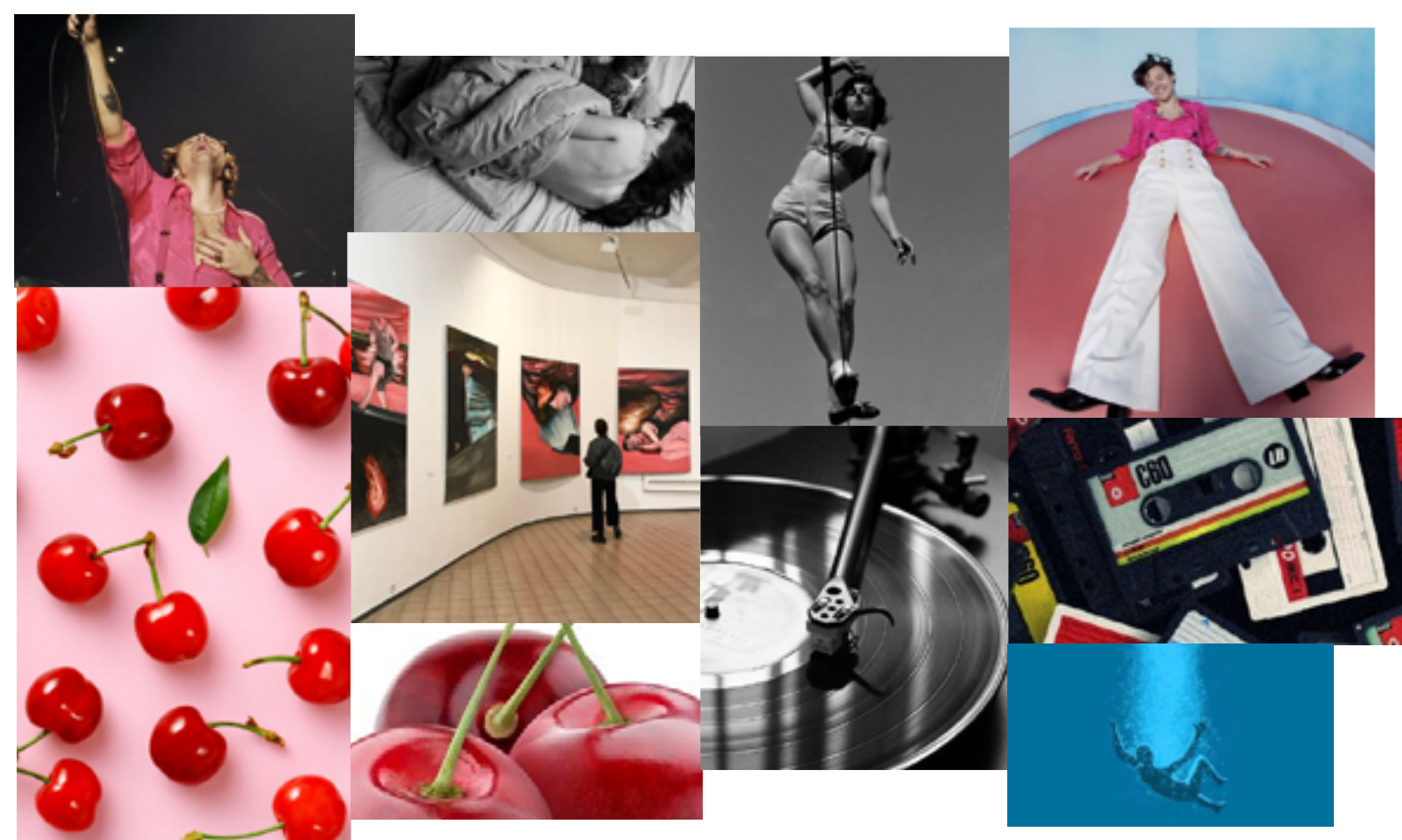
FIGURA 26: IMPRESSORA GTX PRO PARA IMPRESSÃO DTG. FONTE: BROTHER.

FIGURA 27: MÉTODO DE SERIGRAFIA.
FONTE: STAMPINNY.

No processo de desenvolvimento, foi optado por uma abordagem para tangibilizar as narrativas presentes nas músicas e o “mix” de emoções que elas transmitem. Para isso, o álbum foi dividido em dois painéis semânticos distintos. O primeiro painel une os lados A e C do vinil, incorporando canções que evocam sentimentos de alegria, sensualidade e positividade. Essas músicas transmitem uma atmosfera mais entusiasmada e dançante, e foram selecionadas para refletir esse aspecto do álbum. O segundo painel engloba os lados B e D, abarcando uma narrativa mais melancólica e introspectiva. Essas faixas exploram temas de reflexão, vulnerabilidade e profundidade emocional, proporcionando uma visão mais contemplativa da jornada narrativa presente no álbum. Essa divisão em painéis semânticos foi fundamental para facilitar a organização e a criação das ilustrações, direcionando o tom das estampas, permitindo extrair as paletas de cores e imagens de referência.

COLEÇÃO FINE LINE | DESENVOLVIMENTO

SIDE D

COLEÇÃO FINE LINE

CONSIDERAÇÕES FINAIS

BIBLIOGRAFIA

C O L E Ç Ã O

FINE LINE

FIGURA 30: CAMISETAS WATERMELON SUGAR. FONTE: ACERVO PESSOAL.

FIGURA 31: CAMISETA WATERMELON SUGAR ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO. FONTE: ACERVO PESSOAL.

COLEÇÃO FINE LINE

CAMISETA WATERMELON SUGAR

O single “Watermelon Sugar” é uma referência a “In Watermelon Sugar” de Richard Brautigan, o livro favorito de Camille Rowe, ex-namorada de Harry Styles a qual ele dedica grande parte das músicas de “Fine Line”. A música em si evoca sentimentos de nostalgia, alegria e sabor, retratando a sensação de um início de um relacionamento, em que cada momento é uma explosão de paixão. A referência à melancia na canção, uma fruta suculenta e refrescante, ressoa como uma metáfora ao sexo oral.

"Definitivamente sobre a euforia de estar apaixonado por alguém pela primeira vez. Ficar imerso em alguém".
Harry Styles, 2019.

Para a criação dessa estampa, a paleta de cores vibrantes e frescas foi escolhida para transmitir a intensidade desse relacionamento. Foram usadas as cores principais da própria melancia, vermelho e verde. A representação da melancia mordida é usada para incorporar o desejo e a sensualidade presentes na música. Além disso, a escolha da tipografia deformada e retrô para as palavras "Watermelon Sugar" na estampa sobre a melancia comunica a sensação

de nostalgia, liberdade e desinibição associada ao início de um relacionamento intenso.

Assim como a composição da música "Watermelon Sugar" demandou um tempo significativo de Harry Styles, fato que ele compartilhou em entrevistas, a criação dessa estampa também se revelou como um processo meticuloso e demorado. Como essa foi a primeira estampa concebida para a coleção, a experimentação com o conceito de trabalhar com formas circulares, tipografias deformadas e ilustrações *flat* ainda não havia sido colocada em prática. A busca pela expressão visual que melhor capturasse a essência da música e, ao mesmo tempo, se alinhasse com o conceito geral da coleção, demandou uma fase de experimentação e refinamento, tornando essa estampa uma das etapas mais desafiadoras e demoradas do processo criativo.

FIGURA 32: CAMISETA ADORE YOU. FONTE: ACERVO PESSOAL.

CAMISETA ADORE YOU

A estampa do single “Adore You”, foi inspirada principalmente no videoclipe oficial da música homônima, um dos destaques do álbum. Em entrevista, Styles também descreve a canção como a fase inicial de um romance, estar se apaixonando por alguém, parecido com ‘Watermelon Sugar’. Nesse caso, seria o período de “lua de mel” do casal.

A abordagem da ilustração centrou-se na exploração do universo visual do vídeo e em um elemento central: o peixe que o protagonista cuida com carinho. Ao ser inserido dentro de um aquário, mostra o cuidado e a “nutrição

do amor” durante essa fase do relacionamento. A paleta de cores, além de ser retirada de elementos predominantes no vídeo, evoca a sensação de tranquilidade e carinho que permeia na música, transmitindo a ligação especial entre o “peixe” e o protagonista.

A tipografia utilizada foi a Britannic Bold, alongada e sóbria, é muito semelhante com a utilizada no título do clipe. Ainda assim, a estampa traz a frase deformada, como é característica da coleção. A parte do refrão utilizado, “Just let me adore you”, é a mais repetida e também evidencia o nome da canção.

FIGURA 33: CENA DO VIDEOCLÍPE ADORE YOU. FONTE: REPRODUÇÃO/YOUTUBE.

FIGURA 34: CAMISETA ADORE YOU EM MOCKUP. FONTE: ACERVO PESSOAL.

FIGURA 35: CAMISETAS CHERRY. FONTE: ACERVO PESSOAL.

FIGURA 36: CAMISETAS CHERRY EM SUBLIMAÇÃO. FONTE: ACERVO PESSOAL.

CAMISETA CHERRY

A faixa “Cherry” é a primeira do lado B do álbum, que expressa a angústia de perder um parceiro para outra pessoa. A representação da música foi guiada principalmente pela própria letra da canção e seus respectivos elementos, como a fruta “cereja”, tradução literal do nome da música. O título da música também pode soar uma referência a palavra em francês “chéri”, que em português seria o equivalente a “querido” e em inglês “baby” - apelido utilizado por Rowe, ex-namorada francesa de Styles durante seu relacionamento, como ele mesmo relembra na canção.

A tipografia desempenhou um papel significativo na estampa 'Cherry'. A hierarquia da frase "Don't you call him baby" foi cuidadosamente planejada para integrar-se a forma da cereja, criando uma sensação de unidade entre o elemento visual e o refrão da música. O paradoxo é que a unidade é realizada através de uma dualidade: a fonte arredondada remete a delicadeza e suavidade da melodia que se opõem a frase melancólica.

A estampa 'Cherry' foi concebida com a intenção de transmitir a complexidade das emoções exploradas na música. Ela captura a amargura e a saudade presentes na letra por meio da frase, ao mesmo tempo em que evoca uma sensação de ternura e conexão com o passado. A cereja, o elemento central, com seu formato tênue, reflete o título e o arranjo suave da canção. Dessa forma, a estampa consegue traduzir visualmente a dualidade de sentimentos abordados na música 'Cherry', convidando os fãs a se envolverem de forma mais profunda com sua narrativa melancólica e reflexiva.

FIGURA 37: CAMISETA SUNFLOWER VOL. 6. FONTE: ACERVO PESSOAL.

CAMISETA SUNFLOWER VOL. 6

A faixa “Sunflower Vol. 6” abre o lado “C” do álbum, representando uma balada de renovação, nostalgia e otimismo, após a exploração do período de término no Lado B. Durante essa música, Harry Styles compartilha suas reflexões sobre relembrar o passado com alegria, enquanto tenta superar uma relação anterior, lutando contra o desejo de se comunicar com sua ex-namorada. Essa nostalgia do passado também pode ser percebida durante o primeiro arranjo da música, momento em que é possível ouvir a palavra “sunflower” cantada ao contrário.

O elemento central da estampa ‘Sunflower Vol. 6’ é o girassol, que está intrinsecamente ligado ao título da música e à melodia que exala boas vibrações e psicodelismo. Para capturar o espírito da canção, a ilustração do girassol apresenta formas mais livres e orgânicas em comparação com as demais da coleção, simbolizando o desapego de pensamentos excessivos. As cores vibrantes do girassol foram incorporadas, evocando a sensação ensolarada e cativante da música.

A disposição das palavras “Vol. 6” foi planejada de forma a se integrar de maneira orgânica à figura do girassol, criando uma sensação de unidade entre o elemento visual e o título da música, completando a forma da flor de maneira harmoniosa. A escolha de uma fonte com um formato *bold* arredondado segue um padrão semelhante ao utilizado na estampa de ‘Cherry’, transmitindo a sensação da melodia calma, acolhedora e nostálgica da música. Além disso, o formato do vinil pode ser identificado de maneira mais evidente nesta estampa, adicionando um toque de autenticidade e reconhecimento à peça.

FIGURA 38: CAMISETA SUNFLOWER VOL. 6 EM MOCKUP. FONTE: ACERVO PESSOAL.

FIGURA 39: CAMISETA TREAT PEOPLE WITH KINDNESS. FONTE: ACERVO PESSOAL.

FIGURA 40: CAMISETA TREAT PEOPLE WITH KINDNESS EM MOCKUP. FONTE: ACERVO PESSOAL.

CAMISETA TREAT PEOPLE WITH KINDNESS

A canção 'Treat People With Kindness' localizada no lado C do álbum, tem suas raízes nos antecedentes da carreira de Styles, com a sigla 'TPWK' sendo utilizada desde sua primeira turnê solo em suas mercadorias, acessórios e camisetas para arrecadar fundos para o GLSEN - organização educacional que trabalha para acabar com a discriminação, assédio e bullying com base na orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Essa música, conta com um coral marcante, o que passa a sensação de união e inclusão, além de sinalizar sua missão de encorajar o respeito, bondade e dar segundas chances.

A estampa 'Treat People With Kindness' é uma representação visual da mensagem central de amor e gentileza que Harry Styles promove por meio de sua música, feita de forma simples e direta. Para isso, foi utilizado a forma e as cores do arco-íris, ícone da bandeira do movimento LGBTQ+, frequentemente utilizado por Styles durante seus shows. Além disso, a forma arredondada do arco-íris se harmoniza perfeitamente com o formato do vinil, criando uma estampa que é uma combinação visual da sigla 'TPWK' e do arco-íris, representando a união de valores de amor, gentileza, respeito e inclusão.

Essa estampa não é apenas uma representação visual da música, mas

FIGURA 41: STYLES PERFORMANDO EM LOS ANGELES. FONTE: JEFF KRAVITZ/FILMMAGIC (2017).

também uma extensão dos valores que Harry Styles promove em sua carreira, incluindo a defesa da igualdade e da inclusão. O uso do arco-íris como símbolo do movimento reforça a mensagem de igualdade e respeito. A paleta de cores vibrantes e a tipografia contribuem para a atmosfera acolhedora e inclusiva da estampa, que convida o público a adotar essa mensagem em seu próprio cotidiano e a apoiar a igualdade e a gentileza. No contexto dessa coleção, a estampa 'Treat People With Kindness' serve como um exemplo de como um produto pode ser usado para transmitir valores e mensagens importantes, não apenas como elemento decorativo, mas como veículo para a promoção de uma cultura de respeito, bondade e igualdade como a canção aborda.

FIGURA 42: CAMISETAS FINE LINE: ACERVO PESSOAL.

CAMISETAS FINE LINE

A faixa-título “Fine Line” é um destaque significativo no álbum. Além de estrelar sozinha no ‘lado D’ sendo a última música, ela aborda temas de autodescoberta, desafios emocionais e reflexão, tema de todo o álbum. Essa canção funciona como uma “linha” do tempo que serpenteia e se entrelaça por todas as outras canções, dando um veredito sobre o fim da relação, que será sempre uma “linha tênue” entre o ex-casal.

Antes de abordar as estampas inspiradas na dualidade da música 'Fine Line,' é relevante mencionar o processo de gravação dessa canção. Harry Styles empregou uma técnica única, regravando várias vezes partes da música para criar um tom singular. Essa abordagem, onde camadas de gravações se sobrepõem, resultou em uma das faixas mais especiais e a favorita de sua carreira até então.

Dada a dualidade dessa música, que serve como um "ponto final" na relação, mas ao mesmo tempo expressa que sempre existirá algum sentimento, optou-se por criar duas estampas que ilustram essa incerteza e indecisão. A primeira estampa de 'Fine Line' mantém a identidade arredondada e deformada da coleção (Figura 43), apresentando a palavra "Fine" repetida em camadas, de maneira semelhante às regravações sobrepostas presentes na música. A sobreposição das palavras em várias camadas

cria uma sensação de complexidade e profundidade, assim como a gravação sobreposta dessa canção. Já a segunda estampa (Figura 44) representa a superação e a saída em direção a um futuro incerto, como seu próximo álbum, desviando-se da identidade visual predominante da coleção, mas ainda mantendo as cores características do álbum em uma versão mais escura. O elemento central da segunda estampa é a linha, que simboliza a 'corda bamba' e tênue que sempre ligará os dois ex-namorados, mesmo diante das incertezas do futuro.

FIGURA 43: CAMISETA FINE LINE 01 EM MOCKUP. FONTE: ACERVO PESSOAL.

FIGURA 44: CAMISETA FINE LINE 02 EM MOCKUP. FONTE: ACERVO PESSOAL.

FIGURA 45: EXPONDO A CAMISETA CHERRY.
FONTE: ACERVO PESSOAL.

PROTÓTIPO

Para a aplicação da Coleção Fine Line, o método de impressão escolhido foi a sublimação. Esse método foi escolhido devido à sua rapidez e baixo custo para poucas unidades, oferecendo uma abordagem eficiente para avaliar o design e a estética das estampas em um formato tangível. A escolha de utilizar a sublimação como um estágio de teste inicial teve como objetivo fornecer insights sobre a aparência e a sensação das estampas em uma camiseta.

As fotos do ensaio (Figuras 45 a 46) ilustram a capacidade das estampas de comunicar efetivamente os elementos das músicas, garantindo boa legibilidade tanto de perto quanto de longe. Além disso, conseguiram refletir bem os elementos das ilustrações, com cores vibrantes e formas bem definidas.

Apesar dos benefícios práticos, alguns desafios surgiram durante o desenvolvimento dos protótipos. Notou-se que as estampas em sublimação, embora eficazes na transmissão dos elementos das músicas, apresentaram uma textura que pode ser percebida como um adesivo na camiseta, comprometendo a naturalidade desejada. Além disso, a durabilidade e manutenção dessas estampas sublimadas foram consideradas, destacando a dificuldade no processo de lavagem na máquina e

FIGURA 46: PROTÓTIPOS DE ALGUMAS DAS CAMISETAS DA COLEÇÃO IMPRESSAS EM SUBLIMAÇÃO.
FONTE: ACERVO PESSOAL.

a preocupação com o desbotamento ao longo do tempo. Vale ressaltar que as estampas foram concebidas para produção em massa, utilizando técnicas como serigrafia e DTG, o que visa minimizar essas questões em uma escala de produção mais ampla.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Coleção Fine Line e esse relatório representam tanto visualmente as músicas do álbum de Harry Styles, quanto uma jornada metodológica e conceitual no campo do Design Gráfico. Ao dividir o trabalho em painéis semânticos inspirados nos lados do vinil, criou-se uma narrativa visual coesa que traduziu as emoções e temas presentes nas músicas. A escolha de representar refrões e ilustrações em formato circular, inspirada na capa do álbum, não apenas homenageia o trabalho de Styles, mas também facilita a conexão imediata com os fãs.

O estilo de ilustração *flat* reforça a estética e viabilidade na produção das estampas, como também torna a coleção coerente e identificável. Os desafios enfrentados no protótipo, ao utilizar o método de sublimação, ofereceram insights valiosos para refinamentos futuros de acabamento. Além disso, o método foi capaz de capturar de maneira expressiva as nuances das ilustrações e as cores vibrantes, contribuindo para o sucesso visual da coleção.

A exclusividade da obra e todos elementos da coleção são ressaltados como um ponto positivo. O resultado de tangibilizar as canções do álbum e proporcionar aos admiradores uma experiência única são alcançados e alinham-se com o propósito da Coleção Fine Line.

FIGURA 47: CAMISETAS DA COLEÇÃO FINE LINE. FONTE: ACERVO PESSOAL.

BIBLIOGRAFIA

ARRUDA, Karina. **Alta Costura em Gotham City**. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design de Produto) - Unesp, FAAC, Bauru, SP, 2014.

Bahz Shop, 2017. Disponível em: <<https://www.bahzshop.com.br/>>. Acesso em: 07 de outubro de 2023.

BANKS, Hannah. **ADORED POP STAR OR FREAKY ARTISTE: THE EVOLUTION OF HARRY STYLES**. Social Alternatives, USC Australia - Australia, 2020.

BIANCHINI, Mari. REVIEW COMPLETA DO FINE LINE (HARRY STYLES) | ANÁLISE | FAIXA A FAIXA | CRÍTICA. **Youtube**, 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YQ7gShA352M&ab_channel=MariBianchini>. Acesso em: 01 de outubro de 2023.

BUGGY, Leonardo A. da C. **MECOTipo: Método de Ensino de Desenho Coletivo de Caracteres Tipográficos**. 3. ed. Fortaleza: Litoral Press, 2021.

Chico Rei, 2008. Disponível em: <<https://chicorei.com/>>. Acesso em: 02 de agosto de 2023.

CONTI, Matheus V. **Autorais**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design Gráfico) - Unesp, FAAC - Bauru, SP, 2021.

DE BORBA CRUZ, Mayah. **PRESENÇA ONLINE ATRAVÉS DO BRANDED CONTENT: UMA ANÁLISE DA CAMISETERIA, PULSELIBRE E CHICO REI**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Relações públicas) - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - Porto Alegre, RS, 2015.

FIGUEIREDO, Camila Augusta Pires de. **NOSTALGIA E INTERMIDIALIDADE NAS ILUSTRAÇÕES DE BUTCHER BILLY**. Verbo de Minas, Centro Superior de Juiz de Fora - MG, 2018.

Fine Line (álbum). **Wikipédia, a enciclopédia livre**. 2019. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/wiki/Fine_Line_\(%C3%A1lbum\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Fine_Line_(%C3%A1lbum))>. Acesso em: 10 nov. 2023.

Harry Styles (álbum). **Wikipédia, a enciclopédia livre**. 2017. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/One_Direction>. Acesso em: 12 de outubro de 2023.

Harry Styles UK Official Store. Disponível em: <<https://shopuk.hstyles.co.uk/>>. Acesso em: 02 de novembro de 2023.

Harry Styles US Official Store. Disponível em: <<https://shopus.hstyles.co.uk/>>. Acesso em: 02 de novembro de 2023.

Lista de músicos recordistas de vendas. **Wikipédia, a enciclopédia livre**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_m%C3%BAsicos_recordistas_de_vendas>. Acesso em: 10 de novembro de 2023.

LUPTON, Ellen. **Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes**. 2ed. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

NORMAN, Donald A. **Design Emocional: porque adoramos (ou detestamos) os objetos do dia a dia**. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.

One Direction. **Wikipédia, a enciclopédia livre**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/One_Direction>. Acesso em: 07 de outubro de 2023.

PAIVA, Ana Carolina Albuquerque. **HARRY STYLES E O**

PADRÃO DE MASCULINIDADE: UMA ANÁLISE DA PERSPECTIVA DE GÊNERO E VESTUÁRIO. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Design de Moda) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC/SENAI - Criciúma, SC, 2019.

PEDROSA, Israel. **DA COR À COR INEXISTENTE.** Brasil: Editora Senac São Paulo, 1977.

POMETSEY, Olive. Harry Styles’ Fine Line vinyl artwork is Christmas come early for superfans. **GQ Magazine**, 2019. Disponível em: <<https://www.gq-magazine.co.uk/culture/article/harry-styles-fine-line-vinyl-artwork>>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

SHEFFIELD, ROB. Harry Styles Reveals the Secrets Behind ‘Fine Line’. **Rolling Stone**, 2019. Disponível em: <<https://www.rollingstone.com/music/music-features/harry-styles-secrets-of-fine-line-926657/>>. Acesso em: 03 de outubro de 2023.

SILVA, Rebecca. Ela abriu uma marca de roupas com R\$ 500 e faturou R\$ 1 milhão no último ano. **Revista PEGN**, 2022. Disponível em: <<https://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2022/05/ela-abriu-uma-marca-de-roupas-com-r-500-e-faturou-r-1-milhao-no-ultimo-ano.html>>. Acesso em: 07 de outubro de 2023.

SiriusXM. Harry Styles on "Adore You," SNL, and Being Naked on the Vinyl of "Fine Line". **Youtube**, 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uiJoQvtw7Rk&ab_channel=SiriusXM>. Acesso em: 08 de outubro de 2023.

STYLES, H. Harry Styles – Zane Lowe ‘Fine Line’ Interview. **Youtube**, 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=molOVVEIffQ&ab_channel=HarryStyles>. Acesso em: 08 de outubro de 2023.

Styles, Harry. Fine Line. Los Angeles, California: Columbia Records, 2019. 1 CD.

Styles, Harry. Harry Styles. Los Angeles, California: Columbia Records, 2017. 1 CD.

Swift, Taylor. Reputation. Los Angeles, California: Big Machine Records, 2017. 1 CD.

Use Bem-Te-Vi, 2014. Disponível em: <<https://usebemtevi.com/>>. Acesso em: 17 de outubro de 2023.

C O L E Ç Ã O

**FINE
LINE**